Página|12

Stand B13

Ferrari / Nigro / Noé / Rep

MUNDOS CONECTADOS

Laura Vaccari

EL ARTISTA

Página|12 invita a los visitantes de la Feria al preestreno de **El Artista**, la película de Gastón Duprat y Mariano Cohn, en la que actúan Alberto Laiseca y Sergio Pángaro y participan León Ferrari, Horacio González y Fogwill. El film, de 90 minutos, presenta una visión particular del mundo del arte.

Entrada gratuita . Funciones diarias. Sala Augusto C. Ferrari de ArteBA

León Ferrari - Luis Felipe Noé – Adolfo Nigro – Miguel Rep

Cuatro artistas: Presentes

Leandro Teysseire

Por segunda vez este diario logró reunir a los cuatro artistas consagrados para la realización de un mural de 5,20 metros de largo y 2,60 de alto. Durante varios fines de semana Ferrari, Noé, Nigro y Rep se reunieron para hacer una obra conjunta en la que los estilos se cruzan para producir escenas y mundos conectados. Tal como sucedió el año pasado, esta obra será uno de los puntos fuertes de interés de la Feria.

Por Fabián Lebenglik

Página|12 logró una reunión que pocos habrían conseguido: juntó a León Ferrari, Luis Felipe Noé, Adolfo Nigro y Rep para hacer un mural. Este logro es, literal y simbólicamente, doble, porque sucede por segunda vez. Del mismo modo que el año pasado, los cuatro artistas trabajaron al mismo tiempo en la sede de este diario, intensamente, durante varios fines de semana, para la realización de un mural conjunto para ser exhibido en el stand de **Página|12** en la Feria arteBA.

Y los cuatro volvieron a aceptar la propuesta, no sólo por su amistad entre ellos y con el diario, sino también porque se divierten y la pasan muy bien. En cierto modo, más allá de sus respectivas trayectorias, el mural es motivo y consecuencia de un juego: especialmente en esta segunda oportunidad. A primera vista se advierte que esta vez hay más humor.

Nuevamente pintaron sobre cuatro paneles, que en conjunto componen una obra única de 5,20 metros de largo por 2,60 de altura.

El año pasado, cuando realizaron el mural "Desconcierto sinfónico", el planteo plástico comenzó desde la materialidad de los paneles, porque había dos blancos y dos negros, con la consigna de dibujar y pintar negro sobre blanco y blanco sobre negro. Pero como ningún plan es bueno si no admite modificaciones, de hecho las hubo: porque el resultado fue un estallido de colores y formas que arrasó con el plan inicial.

En el mural del año pasado, del mismo modo que sucedió ahora, los cuatro artistas fueron integrando sus estilos, trazos y pensamientos visuales para generar algo nuevo. No es usual que tres artistas plásticos y un dibujante, historietas y humorista consagrados se reúnan para ceder en parte sus propios estilos en la búsqueda de una obra colectiva en la que el resultado es la hibridación y el cruce de ideas.

Si la primera vez comenzaron por dejar plantadas sus propias concepciones a través de sus respectivos trazos, para luego largarse a la pura improvisación, ahora, con la conciencia lúdica de repetir las condiciones pero no el resultado, decidieron enfrentar el trabajo de un modo diferente.

El resultado del año pasado fue una densa y gigantesca miniatura ultrabarroca, trabajada hasta el detalle, en toda la superficie del mural. En aquella obra podían verse distintas zonas de tensión, múltiples sectores que ofrecían núcleos de acumulación de sentido y luego otros de relativa calma. Se percibían transfiguraciones, combinaciones azarosas, complejas articulaciones entre forma y color, donde el único motor siempre fue el azar. En aquel "Desconcierto sinfónico" el espectador pudo descubrir la evocación de multitudes que circulaban por el mural, ríos que fluían, escrituras reveladoras, perfiles urbanos, ciertas simetrías, imágenes especulares... Se trató de un enorme palimpsesto en cuatro paneles que configuraban al mismo tiempo una escritura, un caos, una metrópoli, un cosmos…

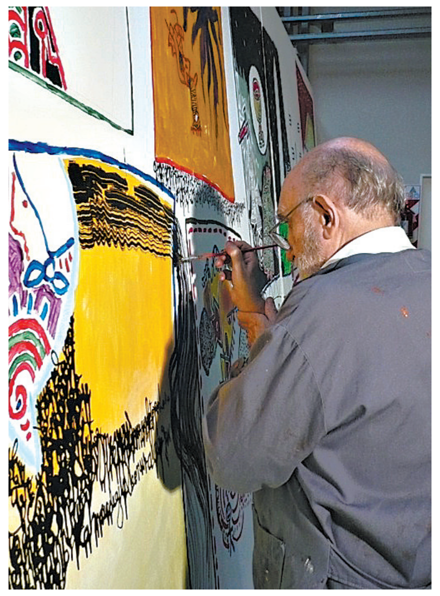
Esta vez el punto de partida lo produjo Rep, proponiendo una serie de "ventanas" irregulares, once espacios de distintas medidas que en conjunto ocupaban buena parte del mural. Once recintos que al modo de postales ofrecerían situaciones autónomas o interconectadas.

"Lo de crear esta especie de historieta fue responsabilidad de Rep –dice León Ferrari, jugando, y sigue–. Si algo sale mal, él es el responsable. Pero si sale bien, será responabilidad de todos."

Y entonces Rep agrega, un poco menos en broma: "Bueno, en realidad si fuera una historieta sería más narrativa. Aquí queríamos hacer algo distinto, bien diferenciado de lo que hicimos el año pasado y… aprovechamos que en el primer fin de semana no estaba el 'peine' de Yuyo…" –se refiere a un instrumento con el que Noé "peina" y va rayando la pintura recién aplicada para distribuirla en la tela con trazos múltiples, rítmicos y simultáneos.

Noé no pudo estar presente en el primer encuentro. Sucede que Yuyo, por invitación de quien firma estas líneas –en carácter de curador del envío oficial argentino a la Bienal de Venecia– estaba terminando las obras que conformarían su participación en la gran muestra veneciana. Así, Noé se incorporó a trabajar el fin de semana siguiente a un mural que estaba "in medias res" (en medio de las cosas, ya comenzado).

Ferrari comenzó con la primera ventana. Así como el año pasado había "dibujado", con su particular trama escrita, la Carta Abierta; ahora sus pinceladas iniciales construyen el relato y la noticia del acto de la CGT del 31 de abril. Las tramas discursivas de Ferrari, bellísima y barroca caligrafía, convierten toda escritura en caligrama. Sus letras luego se yuxtaponen hasta ofrecen panoramas enmarañados y al mismo tiempo muy delicados: sus tramas son dibujos y son también política, en un equilibrio potente y poético, que comienza reclamando la lectura pero luego, cuando el espectador sintonizó la propuesta, ya no precisa ser leído porque se transforma al mismo tiempo en un discurso coherente por su sola imagen.

Luis Felipe Noé.

Y si Ferrari se largó al ruedo con la escritura política, Adolfo Nigro propuso transfigurar las "ventanas" en cartas de una baraja: basto, oro, copa y espada. Nigro así genera un nuevo anclaje en el sentido del cuadro con simbolizaciones del juego. Mientras, Rep dibuja sus tramas urbanas, sus perfiles ciudadanos –con cúpulas, torres, mansardas, pilares, edificios varios–, que a veces evocan claramente a Buenos Aires y luego a cualquier gran máquina urbana del mundo. Y junto con los perfiles de ciudades también comienzan a aparecer los personajes, presididos por el pulpo (el célebre "Culpo" de sus tiras de historieta). Ahora que cada ventana puede ser vista como una carta (sin borrar los sentidos anteriores, de postales o ventanas), el mural puede ser visto como el tablero en que los artistas se divierten como chicos.

"Cuando yo me sumé –dice Noé– ya estaba todo planteado y me dijeron: 'Tenés un agujerito; ahí podés hacer algo'. Agarré mi pincel abanico y comencé a garabatear, tomando el punto de partida que ya me venía dado: de mundos cerrados e interrelacionados."

Noé aplicó colores fuertes, inicialmente sobre la ventana inferior derecha del mural, para hacerlo vibrar y allí el juego estaba al mismo tiempo completamente planteado y al mismo tiempo a mitad de camino.

"Ahora -sigue Noé- lo que quedó son las 'ventanas' iniciales que se interrelacionan por color y concepto pictórico y no por la palabra. La historieta quedó lejos. Es un planteo de mundos que se comunican."

Si por momentos cada ventana parecía un casillero donde cada artista establecía un juego propio o alguna escena particular, rápidamente los demás intervenían.

El lugar del color comenzó a ser cada vez más importante, del mismo modo que las tramas de escritura y de perfiles urbanos. Cualquier atisbo anecdótico fue neutralizado, en algunos casos de manera sutil; en otros, no tanto.

Cuadros, escenas, ventantas… interdependientes o mejor, tal vez, páginas de un cuaderno. Si bien cada una de esas "páginas" no estaban completamente encapsuladas (debido a su interconexión), los cuatro artistas se dedicaron también a llenar los blancos, a cubrir de color, a atravesar con tramas cada señal figurativa, a cruzar todo el mural de suturas de varias clases. Líneas y planos de color, letras y perfiles, tramas varias, toda una batería de recursos visuales para unir y comunicar los sectores del mural y los paneles entre sí. Surgieron conectores, circuitos, circulación. Comenzó a minarse la idea de establecer zonas separadas, de postales, y comenzó a configurarse una secuencia distinta. Las líneas aparecían por por decenas: hilos, telarañas, signos, pentagramas. Barajar y dar de nuevo.

Si al principio el trabajo fue sobre los paneles apoyados verticalmente sobre la pared, la segunda parte del trabajo, en el amor por el detalle que cada uno de los cuatro expresa, consistió en colocar los paneles horizontalmente sobre caballetes y trabajar como sobre una enorme mesa. Una mesa de trabajo en la que el trabajo era la propia mesa. Allí las tramas y colores se hicieron profusos. Junto con los agregados profusos también había raspado y sustracción de pintura. A diferencia del mural del año pasado, en este hay más lugar para el blanco. Esta vez el ojo encuentra descanso en algunas zonas. En el trabajo final resulta notorio el constante espíritu lúdico y de amistad, la ausencia de tensiones y al mismo tiempo el deseo de revelar un carácter casi ingenuo al presente de la realización.

"Al final, cuando ya estábamos un poco cansados, el mural comenzó a revelar más que una intención… los tics de cada uno …", dice Noé y todos se ríen.

En el mural nuevo no sólo hay una trama abstracta de colores, líneas y formas sino también toda una secuencia anecdótica que el observador podrá descubrir en algunos grandes detalles y en otros muy pequeños, que sólo se ven ante la obra. Para eso los lectores deberán ir a visitar el mural en el stand de **Página|12** en arteBA.

"¿Qué título le van a poner?, les preguntamos a los artistas cuando comenzaba a acercarse el final de la tarea: "Hoy, hoy, hoy, hoy", dijeron, como gesto visual de un puro presente. Ese adverbio está escrito sobre el pañuelo de una Madre, en el medio y a la izquierda del mural. Se trata de cuatro apelaciones al más inmediato presente (precisamente dentro de un diario que ofrece una lectura del presente): cuatro presentes por parte de cuatro artistas que jugaron aún más que la vez anterior. También quisieron cuadruplicar el adverbio, uno por cada artista, para que en la repetición la palabra se volviera una onomatopeya que va de la queja a la risa y de la calamidad inminente a la mezcla de lamento y humor de una idische mame.

Miguel Rep.

Leandro Teysseire

Adolfo Nigro y Rep.

León Ferrari.

Programa del Auditorio

El Programa del Auditorio cuenta con la presencia de invitados del exterior de prestigio internacional. La edición ’09 cuenta con la coordinación de Andrea Giunta (profesora de Arte Latinoamericano de la Universidad de Texas, Austin, de la Universidad de Buenos Aires, curadora independiente e investigadora del Conicet, Argentina). El Programa de Auditorio se estructura a partir de un esquema de mesas de debate abierto, que incluye la participación de los invitados y del público:
Museos y coleccionismo ante el desafío del Bicententenario.
“Cambio” es la palabra clave que recorre el ciclo de conferencias de arteBA ’09. Clave, por un lado, porque se presentarán las propuestas de directores de museos, coleccionistas, curadores y arquitectos que por primera vez aportan sus puntos de vista en los debates del Auditorio. Nuevas voces y nuevas agendas, también, porque resulta evidente que los próximos años plantearán desafíos ineludibles que habrá que abordar con renovadas estrategias. Las sesiones buscan introducirnos en la complejidad del recorrido institucional más reciente del arte latinoamericano. Se analizará, en primer lugar, el rol de los museos desde casos paradigmáticos. En segunda instancia, se explorarán las agendas de exhibición y de patrocinio del coleccionismo. Se darán a conocer también los proyectos de un grupo de nuevos y jóvenes curadores que articulan el mapa institucional del arte latinoamericano. Finalmente, se expondrá la mirada del arquitecto ante el proyecto de imaginar y realizar los espacios de exhibición del arte de todos los tiempos y, muy especialmente, del futuro.

SESIONES

Viernes 22 de mayo – 18.00 hs
Museos: los nuevos desafíos

La inauguración de nuevos museos o la reformulación en la dirección de los mismos vuelve relevante la difusión pública de sus programas. ¿Cuál es su proyecto para el largo plazo (plan estratégico) y para el tiempo simbólico más inmediato señalado por el Bicentenario? Se abordará tanto el análisis del lugar del museo en la trama institucional y social en la que funciona (la universidad, el Estado nacional, los gobiernos locales, el coleccionismo privado) como los programas ideales y posibles que sus directores preparan para el futuro de estas instituciones.

Participan:
Guillermo Alonso. Director, MNBA-Museo Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires, Argentina)
Graciela de la Torre. Directora, MUAC-Museo Universitario de Arte Contemporáneo, UNAM (D. F., México)
Bartomeu Marí. Director, MACBA-Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Barcelona, España)

Sábado 23 de mayo – 18.00 hs
Coleccionismo y agendas públicas

El desafío no se plantea sólo a los museos, también al coleccionismo privado. ¿Cuáles son sus referentes museográficos y sus proyecciones institucionales? ¿Podemos hablar del coleccionismo actual en términos de mecenazgo? ¿Cabe referirse a la responsabilidad social del coleccionismo en términos de difusión, de programas de educación o de consolidación de patrimonios públicos? Estas cuestiones se explorarán a partir de cuatro colecciones fundamentales para el arte argentino y latinoamericano, que se proyectan en el horizonte de la escena pública.

Participan:
Beverly Adams (Canadá). Curadora, Diane and Bruce Halle Collection of Latin American Art (Phoenix, Estados Unidos)
Gustavo Bruzzone. Colección Bruzzone (Buenos Aires, Argentina)
Rodrigo Moura. Curador, INHOTIM – Instituto Cultural (Minas Gerais, Brasil)
Gabriel Pérez-Barreiro. Director, Fundación Cisneros / Colección Patricia Phelps de Cisneros (Nueva York, Estados Unidos; Caracas, Venezuela)

Domingo 24 de mayo – 18.00 hs
Los proyectos de los nuevos curadores

Durante el último año instituciones centrales para el coleccionismo y los programas de exhibición del arte latinoamericano han renovado sus equipos de curadores. Estos nuevos profesionales alimentan interrogantes y nuevas expectativas. ¿Cuáles son las líneas que marcarán sus intervenciones en estas colecciones? ¿Cómo conciben sus programas de exhibición y de intercambio? ¿Cuáles son sus proyectos más inmediatos? ¿Podríamos hablar de una reformulación del rol del curador de arte latinoamericano? La sesión servirá de plataforma de lanzamiento de estos nuevos programas en el escenario de arteBA.

Participan:
Tatiana Cuevas (México). Curadora de arte contemporáneo, Museo de Arte de Lima (Lima, Perú)
Ursula Davila-Villa (México). Curadora de Arte Latinoamericano, The Jack S. Blanton Museum of Art (Austin, Estados Unidos)
Julieta González (Venezuela). Curadora de Arte Latinoamericano, Tate Modern (Londres, Inglaterra)
Valeria González. Curadora, Casa del Bicentenario (Buenos Aires, Argentina)

Lunes 25 de mayo – 18.00 hs
El museo en el imaginario de la arquitectura
Los nuevos museos constituyen un capítulo especial de la nueva arquitectura. El lugar emblemático en el que la colección establece una marca urbana que sirve para identificarla y para enriquecer el patrimonio arquitectónico de la ciudad. ¿Cuáles son los problemas que se plantean los arquitectos cuando piensan un espacio de exhibición capaz de actuar en el presente y en el futuro? ¿Cómo se imagina un ámbito que conserva, exhibe y promueve conocimiento, diálogo y reflexión? ¿Qué es más relevante, su función o su belleza?

Participan:
Giuseppe Caruso. Caruso-Torricella Architetti, Milan–Paris; arq. Fundacion Proa.
Martín Fourcade. Estudio Atelman / Fourcade / Tapia; Arq. MALBA.
Rodolfo Machado. Machado - Silvetti Associates, Boston; Prof. Harvard University.
Jorge Silvetti. Machado - Silvetti Associates, Boston; Prof. Harvard University.